

Titre du séminaire :	Problématiques actuelles de l'histoire de l'art : Séminaire intégrateur PARTIE 2
Sigle du séminaire :	ARTH810
Professeur.es :	Nicola Pezolet et Christina Contandriopoulos
Session :	Hiver 2018
Local :	EV3-760 – Université Concordia
Horaire :	Mardi 15h00-18h00
Inscription :	CRÉPUQ

Description

Le séminaire intégrateur réunit toutes et tous les étudiant.e.s admis.es au programme interuniversitaire dans l'année. Il est donné sur une année universitaire complète (septembre à avril), généralement sur un horaire de rencontres à toutes les deux semaines. Il est axé sur la thèse et ses composantes.

HISTOIRE DE L'ART ET ENVIRONNEMENT

L'histoire de l'art est, à plusieurs égards, indissociable de l'histoire de l'environnement. Ce séminaire propose de réfléchir aux mutations du concept d'environnement (compris au sens large du terme, incluant l'environnement naturel, architectural, urbain, religieux, sensoriel, médiatique et institutionnel) en analysant son rapport dialectique avec l'histoire de l'art. Les transformations des théories et des représentations du monde sensible seront analysées dans leur rapport à l'histoire de l'art, à la fois dans une perspective historique et critique. Il s'agit d'ouvrir une réflexion sur les différents modes d'interprétations de l'environnement qui sont offerts par les pratiques artistiques et architecturales, ainsi que par l'analyse historique et les théories esthétiques.

Le séminaire intégrateur introduit les étudiant.e.s à la recherche avancée en histoire de l'art et aux différentes approches méthodologiques. Le premier objectif de ce séminaire consiste à intégrer les nouveaux étudiants du programme de doctorat interuniversitaire et à les accompagner dans l'élaboration de leur projet de recherche. Le séminaire sera structuré par l'étude et l'analyse critique de textes, tant des classiques que des études plus récentes. Au cours de la session d'automne, une sélection de textes clefs sera proposée pour ouvrir une réflexion sur les liens complexes entre l'histoire de l'art et la notion d'environnement. Les rencontres auront lieu chaque deux semaines autour d'un sous-thème afin d'encourager la discussion et la construction d'une base de textes théoriques commune. Les deux professeurs présenteront un texte fondateur dans leur propre cheminement intellectuel et académique. Quelques conférenciers invités, venant du programme doctoral interuniversitaire en histoire de l'art ou d'autres institutions montréalaises, participeront aux activités du groupe. Au cours de la session d'hiver, les étudiant.e.s seront invités à proposer des textes en lien avec leurs propres projets de recherche et à définir une problématique, des objectifs, un angle théorique et des approches méthodologiques.

Sous-thèmes qui seront abordés :

- *Environnement naturel* : esthétique du paysage ; écologie
- *Environnement et pouvoir*: contrôle de l'environnement ; représentations du territoire et cartographie ; colonisation et post-colonisation; art, conflits et science forensique
- *Environnements artificiels* : environnements médiatiques ; pratiques sonores ; atmosphère et immersion ; domesticité ; approches sensualistes; théories de la couleur ; œuvre d'art totale; synesthésie
- *Environnements industriels* : art et commercialisation ; métropole et modernité ; esthétique de la production ; fétichisme de la marchandise
- *Environnement et mémoire* : muséologies ; approches curatoriales ; historicisme; pratiques archivistiques ; approches patrimoniales ; conservation ; paysage humanisé

- *Environnements sacrés*: art, architecture et religion ; rites, pratiques et traditions ; liturgie
- *Nouveaux environnements*: art, architecture et anthropocène; météorologie ; utopies néo-environnementales

NB : La bibliographie ci-dessous est uniquement indicative et ne tient pas compte des lectures qui seront proposées par les étudiant.e.s et par les conférencier.ière.s invité.e.s. Notez aussi que plusieurs ouvrages sont listés dans leur langue originale de publication mais il existe des traductions.

Bibliographie indicative

- ALPERS, Svetlana, *The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century*, Chicago: University of Chicago Press, 1983.
- BENJAMIN, Walter, *The Arcades Project*, Cambridge, Mass.: The Belknap Press, 1999.
- BÖHME, Gernot, "Atmosphere as an Aesthetic Concept," *Daidalos* 68 (June 1998): 112-115.
- BONNEUIL C. et J-B., FRESSOZ, *L'Événement anthropocène*, Paris : Le Seuil, 2013.
- COLOMINA, Beatriz, *Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media*, Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1996.
- CORBIN, Alain, *Le territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage, 1750-1840*, Paris: Aubier, 1988
- DESCOLA, Philippe, *Par delà nature et culture*, Paris: Gallimard, 2005.
- GARAUD, Colette Garaud, *L'idée de nature dans l'art contemporain*, Paris: Flammarion, 1994.
- KOLBERT, Elizabeth, "Man in the Anthropocene," in *Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change*, London: Bloomsbury, 2015.
- KRAUSS, Rosalind, "Sculpture in the Expanded Field," *October* 8 (Spring 1979): 30-44.
- LATOUR, Bruno, *Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie*, Paris: La Découverte/Armillaire, 1999.
- MARIN, Louis, "Paysage : Arcadie," "Phrase-nom, Fragment?, Épitaphe, Épigraphe?," "La lettre, l'ombre, la clef," in *Détruire la peinture*, Paris: Champs Flammarion, 1977.
- MCLUHAN, Marshall, *Understanding Media*, New York: Mentor, 1964.
- MARTINET, Marie-Madeleine (ed.), *Art et nature en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle*, Paris: Aubier 1980.
- MORGAN, David, *The Forge of Vision: A Visual History of Modern Christianity*, Berkeley: University of California Press, 2015.
- MORTON, Timothy, *Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007.
- NYE, David E., *American Technological Sublime*, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1994.
- PANOFSKY Erwin, "Et in Arcadia Ego : Poussin et la tradition élégiaque," [1936], in *L'oeuvre d'art et ses significations: Essais sur les 'arts visuels'*, Paris: Gallimard, 1969.

RABINOW, Paul, *French Modern: Norms and Forms of the Social Environment*, Chicago: University of Chicago Press, 1995.

SCHAMA Simon, *Landscape and Memory*, New York: A.A. Knopf, 1995.

TAFURI, Manfredo, *Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development*, Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1976.

TAYLOR, William, *The Vital Landscape: Nature and the Built Environment in Nineteenth-Century Britain*, Aldershot/Burlington: Ashgate, 2004.

TEYSSOT, Georges et Monique Mosser (eds.), *Histoire des jardins. De la Renaissance à nos jours*, ré-édition: Paris: Flammarion, 2002.

VERNANT, Jean-Pierre, "L'organisation de l'espace," in *Mythe et pensée chez les Grecs*, Paris: Maspéro, 1965.

WEIZMAN, Eyal, *À travers les murs: L'architecture de la nouvelle guerre urbaine*, Paris: La Fabrique, 2008.

WILLIAMS, Rosalind, *Notes on the Underground*, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2008.

Titre du séminaire :	<u>Who can read the book of nature? Artists, scientists and their concepts of nature.</u>
Sigle du séminaire :	HAR8001
Professeure :	Eva Struhal
Université :	Université Laval
Session :	Hiver 2018
Local :	R-4215 (pavillon des sciences de la gestion)
Horaire:	Vendredi, 13h-16h
Inscription:	CRÉPUQ

Description

Artistic trends of the last decades such as environmental art, Bio Art or Land Art underscore that nature remains a dominant theme in contemporary culture. Seen in historical perspective, this is surprising because since the seventeenth-century scientists have been increasingly considered as gatekeepers to an exclusive understanding of nature. According to Panofsky, the *Seicento* is a watershed leading towards an increased disciplinary compartmentalization of knowledge in general, but in particular between natural philosophy and the arts. Examples of eighteenth-century collaborations between artists and scientists speak of artists' increased lack of authority as interpreters of nature in relationship to their scientific colleagues.

This seminar will reconstruct the history of the disciplinary separation between art and science and take a close look at collaborations or competitive relationships between artists and scientists in their shared interest in nature. The goal is to arrive at a definition of distinct ontological and theoretical foundations for both disciplines. If art takes place in the realm of visual perception while science renders arcane structures of nature visible through innovative means of visualization, how are the two reconcilable? If nature is generally the domain of scientists, which concepts of nature do artists base their work on? Did and do artists themselves consider science as a discipline privileged in the understanding of nature? Tracing back the histories of both disciplines, this seminar will open up questions highlighting disciplinary divergence and parallels between art and science from the early modern era to contemporary art.

The seminar will be organized following in two steps:

1. Introduction to recent research in the field of the history of science and its approach to visual representations, the status of images, the relationship between text and image, questions of truth and realism, epistemic images.
2. Reflection on the pertinence and applicability of this body of literature for art historical research. Each student will research and present a case study of cross-disciplinary exchanges between artists and scientists and their understanding of nature within their own field of expertise.

Bibliographie indicative

ANKER, S. and NELKIN, D. *The Molecular Gaze; Art in the Genetic Age*. New York, 2004.

DASTON, L. and PARK, K. *Wonders and the Order of Nature, 1150-1750.*, New York, 1998.

DASTON, L. and VIDAL, F. *The Moral Authority of Nature*. Chicago, 2004.

DASTON, L. and GALISON, P. *Objectivity*, Chicago, 2010.

- DASTON, L. and LUNBECK, E. (eds.) *Histories of Scientific Observation*. Chicago, 2011.
- DORIAN, F. *Le land art—et après: l'émergence d'œuvres géoplastiques*. Paris, 2005.
- FINDLEN, P. *Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy*. Chicago, 1996.
- FOUCAULT, M. *Les mots et les choses: une archéologie des sciences*. Paris, 1990.
- FREEDBERG, D. *The Eye of the Lynx. Galileo, his Friends, and the Beginnings of Modern Natural History*. Chicago, 2002.
- GAL, O. and CHEN-MORRIS, R. *Baroque Science*. Chicago, 2013.
- GROOTENBOER, H. *The Rhetoric of Perspective : Realism and Illusionism in Seventeenth-century Dutch Still-life Painting*. Chicago, 2005.
- KASTNER, J. ed. *Land and Environmental Art*. London, 2010.
- KEMP, M. *Seen/Unseen. Art, Science, and Intuition from Leonardo to the Hubble Telescope*. Oxford, 2006.
- NELSON, R.S. ed. *Visuality Before and Beyond the Renaissance*. Cambridge, 2000.
- PANOFSKY, E. *Galileo as a Critic of the Arts*. The Hague, 1954.
- SCOTT, J. *Artists in Labs: Process of Inquiry: Exploring the Interface Between Art and Science*. Vienna, 2006.
- SHAPIN, S. and SCHAFFER, S. *Leviathan and the Air Pump. Hobbes, Boyle, and the Experimental Life*. Princeton, 1985.
- SMITH, P. H., *The Body of the Artisan*. Chicago, 2004.
- SMITH, P. H. ed. *Making Knowledge in Early Modern Europe: Practices, Objects, and Texts, 1400 – 1800*. Chicago, 2007.
- SMITH, P. H. *Ways of Making and Knowing: the Material Culture of Empirical Knowledge*. Ann Arbor, Mich. 2014.

Titre du séminaire :	Entre discours et pratique : histoire et théorie de l'exposition et du commissariat
Sigle du séminaire :	HAR915G
Groupe :	40
Professeure :	Barbara Clausen
Session :	Hiver 2018
Local :	R-4215 (pavillon des Sciences de la gestion)
Horaire :	Jeudi, 14h-17h
Inscription :	Locale

Description

« Les expositions sont devenues le médium par le biais duquel l'art se fait généralement connaître. Les expositions composent le principal lieu d'échange dans l'économie politique de l'art, le lieu de construction, de maintien et – parfois – de déconstruction de la signification. Simultanément spectacle, événement sociohistorique et dispositif de structuration, les expositions - et plus spécifiquement les expositions d'art contemporain - établissent et gèrent les significations culturelles de l'art. »

(Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson et Sandy Nairne dans *Thinking about Exhibitions*, Londres-New York, 1996, p. 2)

Consacré à la théorie, la pratique et la politique de l'exposition et du commissariat d'exposition, ce séminaire donnera l'occasion d'étudier l'histoire ainsi que les transformations qui s'opèrent actuellement en histoire de l'art et en muséologie. Ce séminaire propose une étude de l'exposition comme enjeu artistique et social dans l'art des XXe et XXIe siècles, en considérant l'exposition comme objet d'intérêt commun à des artistes, commissaires et chercheurs. Depuis le XVIIe siècle, le format de l'exposition a englobé et médiatisé la conception de l'art pour le public. Elle est le produit hétérogène de plusieurs perspectives de pouvoir et de vision qui reflètent des discours culturels et des intérêts économiques à travers les œuvres d'art. L'exposition constitue un système de réseaux, de discours et d'institutions; elle peut s'appréhender comme une expression du pouvoir, de l'identité, de l'émancipation, du patrimoine et comme un divertissement.

Le tournant curatorial dans les discours et les pratiques culturels contemporains englobe un champ de savoir qui influence les conditions de présentation de l'art et de la culture. Ce développement a affecté la notion de commissariat, en élargissant sa portée au-delà du fait de sélectionner et montrer pour également inclure l'analyse, la critique, la théorisation, l'éducation, ainsi que l'édition, la mise en scène, et la présentation publique. Ancré dans la mondialisation du champ de l'art et la démocratisation de la figure du « curator », le commissariat d'exposition a acquis une pertinence sociopolitique spécifique au sein de la société contemporaine. L'histoire et le discours de l'exposition se sont développés parallèlement aux différentes formes de pratique artistique. Par conséquent, le dispositif de l'exposition est devenu un espace de production artistique, donnant lieu à un type de pratique artistique (critique institutionnelle) qui a transformé non seulement les modes de création artistique, mais également le commissariat et l'interprétation de l'art. En tant que mise en scène, présentation et espace d'interaction, l'exposition devient un lieu et un médium où s'actualisent les tensions entre institution, commissaire et artiste.

Ce séminaire offrira une réflexion critique sur l'histoire de l'exposition et la notion du curatorial ainsi que les problématiques liées à la mondialisation, aux politiques identitaires et aux nouveaux médias. Parmi ces objectifs sera d'analyser les principales tendances comme la recherche-crédation et la façon

dont les pratiques événementielles se mettent en scène dans le contexte muséal. Le but sera de présenter un aperçu des courants théoriques et la multiplicité de discours qui se sont mis en place depuis le début des années 1990. et d'interroger les diverses politiques institutionnelles et courants artistiques qui continuent de façonner notre compréhension de l'exposition comme médium, site de production et de communication.

Bibliographie indicative

- ALBERRO, A., *Institutional Critique, An Anthology of Artists' Writings*, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2009.
- ALTSHULER, B. (dir.), *Salon to Biennial. Exhibitions That Make Art History. Vol. I : 1863-1959*, Londres, Phaidon, 2009.
- ALTSHULER, B. (dir.), *Biennials and Beyond, Exhibitions that Made Art History, 1962-2002*, Londres, Phaidon, 2013.
- BAWIN, J., *L'artiste commissaire : entre posture critique, jeu créatif et valeur ajoutée*, Paris : Editions des archives contemporaines, 2014.
- BISHOP, C., *Artificial Hells Participatory Art and the Politics of Spectatorship*, Londres, VERTIGO, 2012.
- BISHOP, C., *Radical Museology: Or What's Contemporary in Museums of Contemporary Art?*, Cologne, Walther Koenig, 2014.
- BELTING, H., *The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds*, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2013.
- BÉNICHOU, A., « Des oeuvres en forme de musées, de collections et d'archives. », *Un imaginaire institutionnel, Musées, collections et archives d'artistes*, coll. « Esthétiques », Paris, L'Harmattan, 2013.
- BISMARCK, von B., et.al., *Cultures of the Curatorial I, II, III*, Berlin New York, Sternberg Press, 2012 - 2016
- BOURDIEU, P. et A.DARDEL, *L'amour de l'art : Les musées et leur public*, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1966.
- BRONSON, A. A. et P.GALE (dir.), *Museums by Artists*, Toronto, Toronto Art Metropole, 1983.
- COPELAND, M. (dir.), *Chorégrapheur l'exposition. Un livre de Mathieu Copeland*, Dijon, Les presses du réel, 2013.
- CRIMP, D., *On the Museum's Ruins*, Cambridge (Massachusetts), MIT Press, 1993.
- DAVALLON, J., *L'exposition à l'oeuvre. Stratégies de communication et médiation symbolique*. Paris, L'Harmattan, coll. « Communication », 1999.
- DULGUEROVA, E., *Usages et utopies : l'exposition dans l'avant-garde russe prérévolutionnaire (1900-1916)*, Dijon, Les Presses du réel, 2015.

- ENWEZOR, O. (dir.), Documenta 11_Plattform5: Exhibition (catalogue d'exposition), Ostfildern, Hatje Cantz, 2002.
- FILIPOVIC, E., M. VAN HAL & S. OVSTEBØ (dir.), The Biennial Reader, Ostfildern, Hatje Cantz, 2010.
- FOUCAULT, M., « Des espaces autres », dans Architecture, Mouvement, Continuité, no. 5, octobre 1984, p.46-49.
- GLICENSTEIN, J., L'invention du curateur Mutations dans l'art contemporain, Paris, PUF, 2015.
- GRAHAM, B. et S. COOK, Rethinking Curating : Art After New Media Cambridge (Mass.), MIT Press, 2010.
- GREENBERG, R., B.FERGUSON et S. NAIRNE, Thinking About Exhibitions, Londres et New York, Routledge, 1996.
- HANTELMAHN, von D., How To Do Things With Art, Zurich, Dijon, JRP Ringier, Presses du Réel, 2010.
- JONES, A. et HEATHFIELD, A., Perform, Repeat, Record, Live Art in History, Intellect Bristol, UK Chicago, US, 2012.
- KRAUSS, R., 'The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum', October , no.54, 1990, 3-17
- MALRAUX, A., Le Musée Imaginaire, Paris, Folio Essais, 2003 [1965].
- MCSHINE, K., The museum as muse: artists reflect, New York, Museum of Modern Art, 1999.
- MOLESWORTH, H., « How to Install Art as a Feminist », dans BUTLER, Cornelia et SCHWARTZ, Alexandra (éd.), Women Artists at the Museum of Modern Art, New York, Museum of Modern Art, 2010, p. 498-513.
- MIWON, K., One Place after another : site-specific art and locational identity, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2002.
- O'NEILL, P. et WILSON, M. (eds.), Curating and the Educational Turn, Londres, Open Editions, 2010.
- O'DOHERTY, B., White Cube. L'espace d'exposition et son idéologie, Zürich, JRP Ringier, 2008.
- OBRIST, H. U., A Brief History of Curating, Zürich, Dijon, JRP Ringier / Les Presses du réel, 2008.
- POINSOT, J.M., Quand l'oeuvre a lieu : L'art exposé et ses récits autorisés, Nouvelle édition revue et augmentée, Dijon, Les Presses du réel, 2008 [1998].
- PUTMAN, J., Le musée à l'oeuvre. Le musée comme médium dans l'art contemporain, Paris / Londres, Thames & Hudson, 2002.
- SMITH, T., Thinking Contemporary Curating, New York, Independent Curators International, 2012.
- STANISZEWSKI, M.A., The Power of Display: A History of Exhibition Installations at Museum of Modern Art, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1998.
- WITCOMB, A., Re-Imagining the Museum - Beyond the Mausoleum, New York / Londres, Routledge, 2003.